

2024上海文化发展系列蓝皮书发布

文化新质生产力为城市注入新动能

■本报记者 许畅

数字文化产业已成为推动上海文化产业发展的重要动力源。通过加强内容、技术、投资等方面的开发与融合，上海正加快整合数字文化产业的先进生产力要素。昨天，上海社会科学院发布2024上海文化发展系列蓝皮书，分别聚焦上海文学、文化、文化产业、公共文化服务、电影产业、文化交流、非物质文化遗产等领域，系统梳理当前上海文化建设和面临的挑战，展望上海文化产业发展新趋势。

蓝皮书指出：上海是全国发展数字文化产业新业态最为集中、竞争力优势最强、产业规模最大的地区之一。跨入“十四五”以来，上海出台的数字经济、元宇宙、影视产业、游戏电竞等扶持政策之数量位居全国前列。全市十余个区将数字文化产业及重点门类列入“十四五”发展规划。上海网络游戏产业规模占全国比重提升至近50%，推动一大批优秀数字文化产品竞相出海。

新业态催生新模式，赋能文化产业创新

近年来，中国文化产业遇到诸多挑战，与数字经济、互联网等紧密结合的文化产

业新业态成为增长主要亮点。《上海文化产业发展报告(2024)》亮出一组数据——2023年上半年，上海规模以上文化企业实现营业收入5998.9亿元，比上年同期增长20.6%，增速显著高于全国平均水平。

“数字化潮流，催生了生机勃勃的数字文化产业，从内在尺度和内生动力的意义上，为城市文明新形态提供了全新的坐标。”该分册执行主编、上海社会科学院文化产业研究中心主任花建谈到，文化新质生产力是新质生产力在文化领域的新业态、新动能、新模式，助力赋能社会主义现代化国际文化大都市的建设。数字文化产业新业态带动了文化场馆、出版与印刷、演艺娱乐、展览展示、图书销售、电影放映等门类的持续转型，成为上海文化发展的动力源之一。

数据表明，数字化、网络化、智能化特征明显的上海文化新业态表现出强劲动力。2022年实现营业收入4883亿元，比上年增长6.6%，较全市规模以上文化企业的营收增速高9.9个百分点。在数字文化产业细分领域中，上海网络文学实现销售收入120亿元，保持全国领先；上海网络游戏产业实现销售收入1280亿元，占全国规模三分之一；上海电竞产业总产值达269亿元，其中赛事收入超60亿元，占国内市场半壁江山；上海网络视听相关产

收入达1650亿元，保持全国领先；上海网络视听平台用户约达5.14亿，覆盖全国网民48.2%。

上海培育集聚了一大批数字文化产业企业，恰是上海持续优化营商环境、提升数字化生态、集聚先进生产力要素、培育产业集群的成果。比如，以游戏动漫、传媒影视、艺术演艺、数字融合创新等板块为核心的文化创意产业已经成为徐汇区四大战略产业集群之一；依托真如副中心的上海市数字广告园精准聚焦优势领域，正持续扩大产业优势，显示了上海市和区两级争相发力，推动数字文化产业发展的新格局。

新场景升级新体验，都市文旅深度融合

如今，申城打造了一批“新空间、新产品、新场景”，实现文旅功能深度融合，为市民游客带来耳目一新、全面升级的都市文旅沉浸式新体验。

《上海公共文化服务发展报告(2024)》采用SWOT模型对上海30余家公共文化服务功能融合试点单位进行案例研究。从“文旅+直播”模式探入城乡多个角落，Citywalk持续结合不同主题推陈出新，到“一江一河”“建筑可阅读”等

打造成海派文化IP，城市文旅新空间持续激活消费的同时，也助力深度挖掘丰厚历史文化资源。

此外，《上海文化发展报告(2024)》以“打造文化自信自强的上海样本”为主题指出，截至2022年底，上海市重点文物保护单位保护率已达到100%，提前3年实现《规划》目标。《上海文化发展报告(2024)》从“女作家的城市叙事”切入梳理评析当下上海文学发展状况和动态。《上海文化交流发展报告(2024)》以“创出与承接：国际融合与新文化诞生”为主题，聚焦在文化和科技融合语境下世界中国学研究的范式转换等问题。《上海电影产业发展报告(2024)》聚焦“上海电影产业的提升路径与发展趋势”，探讨上海电影政策、创作、工业化实践、“影游融合”等。《上海文化遗产发展报告(2024)》以“加强文化遗产保护，探寻中华文明绵延传承的奥秘”为主题，提出保护文化遗产，需激活文化遗产的内在基因，使其适应新时代，以创新性特质生长在日常生活实践中。

据悉，《上海文化发展系列蓝皮书》作为上海社会科学院智库建设的品牌产品，由文学研究所主编，已连续出版逾二十载，被列为国家高端智库建设重要成果之一和上海“两会”指定选送书目。

文艺辣评

这个夏天，音乐剧市场票房高、人气高；与此同时，引发观众不满、吐槽甚至上了热搜的“乱象”也着实不少。

其“乱”一：前几天，某音乐剧男演员承认自己在台上“演砸了”，却在微博上发文强调“自己已经很努力”“不需要在演出结束以后等待你的盘问和责怪”，还要求观众“留点口德”。此言一出，有网友纷纷诧异：“知道自己演得差，还不能接受批评？”

其“乱”二：某部正在上海热演的原版音乐剧，近日因为麦克风故障，当晚直接改为在舞台上播放录音。这有悖于舞台现场演出本质，甚至涉嫌违规假唱的行为，事后也没有给出必要的解释和交待，由此引发了不少观众的不满——若演出方都心存侥幸、无视底线，动辄以录音播放来代替现场演唱，那么音乐剧现场的魅力何在？专业演员真唱的意义何在？

其“乱”三：有观众吐槽自己花了近500元的门票，去看一部小剧场音乐剧，发现观演视野从头到尾被钢琴遮挡大半。在质疑剧组是否对座位区域观演视野做过调研测试时，得到制作人“没有，我们不需要调研”的答复。网友感慨：制作方“哪里来的傲慢”？如此不在乎观剧体验的原创剧目，又能走多远？

中国音乐剧市场近年来确实火了，但近期发生的多个乱象却在提醒所有从业人员——火爆的市场需要演员、剧组、制作方和管理方更加认真地对待。戏比天大，这是古往今来无数演艺名家对待演出的态度，也是今日演艺人员应有的职业道德。而近期乱象中的那位演员也好，演出方和制作方也好，专业水准的种种不达标，恐怕和忘记了“观众至上”不无关系。

爱之深，责之切。有不满、提要求，证明观众对中国音乐剧行业向好发展有所期待，而更科学、规范和有意愿的市场监管、观众监督和业界自律，才是行业能持续健康发展的方向。希望从业者在市场火起来的同时，更能沉下心来尊重艺术创作、用心打磨作品，而这一切的前提是——尊重观众。

音乐剧市场火了，但别乱了

姜方

《默杀》何以成暑期档“潜质爆款”

悬疑电影《默杀》被业界认为是暑期档首部具有“爆款潜质”的作品，上映近10天累计票房破6亿元，已进入今年上映新片的票房前十。故事围绕一所女子中学的校园霸凌事件展开，还涉及原生家庭、家庭暴力等备受关注的社会话题。

制图：冯晓瑜

■本报见习记者 臧韵杰 记者 宣晶

相较日前的持续高温，暑期档电影市场却有些不温不火。悬疑电影《默杀》被业界认为是暑期档首部具有“爆款潜质”的作品，上映近10天累计票房破6亿元，已进入今年上映新片的票房前十。该片导演柯汶利曾执导热门片《误杀》被观众熟悉，时隔五年《默杀》卷土重来，故事围绕一所女子中学的校园霸凌事件展开，还涉及原生家庭、家庭暴力等备受关注的社会话题。

近年来，悬疑犯罪类影片迎来井喷，展现出类型片强劲的市场潜力。据灯塔发布的《2023年中国电影市场年度盘点报告》显示，悬疑犯罪类型广受青睐，成为拉动年轻观众的有效支点。因此，《默杀》刚一亮相，立刻点燃了电影市场，也激起了各方热议。目前，该片豆瓣评分仅6.7分，逊于前作《误杀》的7.5分。能否成为真正的“大爆款”还有待观察。有观众认为，《默杀》并未将“追凶”过程当作核心环节，反而着重落于还原案件真相，观影体验虽有爽感又有思考。也有观众吐槽，“狂下猛料”的视觉奇观与“故弄玄虚”的悬疑设定充斥全片，《默杀》与其说是现实题材悬疑片，不如说是一部暗黑系惊悚片。

冷峻观察植入电影创作

沉默放纵暴力，开出邪恶之花。据柯汶利透露，拍摄《默杀》的缘起是一则新闻：妈妈发现女儿失踪，孩子竟然被楼

下邻居劫持。这则新闻最触动柯汶利的是，当邻居们听到女儿的呼救声，他们都觉得这是别人的家务事，既没有人主动告知母亲，也没有人站出来阻止或报警。“最讽刺的是，当警察带着凶犯重返犯罪现场的时候，整栋大楼的人都冲出来，想要教训他。”柯汶利将冷峻的观察移植到电影创作中，血淋淋的镜头直击观众内心。

“我们存在于此，皆为众生，众生之行，引发觉悟之链。觉悟的终点，皆是新生的起点。”电影里反复出现这段台词。柯汶利试图以新的意象来解剖人物的内心世界，善有善报，恶有恶报……在《默杀》中有两个截然不同的场景：李涵(张钧甯饰演)被家暴致使鲜血直流，却没有一位邻居上前制止；与之形成鲜明对比的是林在福(王传君饰演)被抓捕归案后，整栋楼的邻居都跑到天台上看热闹，义愤填膺地指责他的罪行。令人不寒而栗的对比，映射出影片的主题——每一个面对恶行而沉默的人都是凶手，集体沉默之中将会孕育出更大的罪恶，最终吞噬所有人。

在119分钟时长的《默杀》里，柯汶利向观众展示性侵犯、家暴、虐待、校园霸凌、跟踪偷拍等众多社会问题。在极大拓展话题丰富度的同时，电影叙事的剖解难免流于表层，绝大部分是点到为止，未能止渴。更为遗憾的是，《默杀》罗列堆叠众多话题，反而稀释冲淡了悬疑“浓度”。影评人韩梦想认为：“也许是想说的太多，全片在影像造型和议题关注的同时也缺失了部分悬疑片的叙事逻辑，故事层面没有《误杀》的

逻辑严密。”

高密度“反转”成为揽客招牌

近几年，一批悬疑犯罪电影呈现出类似气质：《唐人街探案》《误杀》《消失的她》《拯救嫌疑人》《瞒天过海》等都将背景设置在东南亚或非当下社会，以高能反转的情节诱发观众的浓厚兴趣。《默杀》同样具有鲜明的类型片烙印，暗系的色调、阴森的老建筑、接连而至的暴雨……营造出“悬疑+惊悚”的氛围。柯汶利坦陈，对于一部题材有些沉重的商业片来说，悬疑和惊悚的元素能增加可看性。

部分悬疑犯罪电影越来越趋向抖音短视频，把接连反转的剧情、血腥暴力的镜头当做揽客的“招牌”。“反转”“尺度”“真实”等元素被包装成“金句”，作为电影海报上最醒目的关键词。一般来说，“反转”是悬疑犯罪电影最突出的核心卖点；然而《默杀》中高密度、弱逻辑的反转却让有些观众有一种“故弄玄虚”的感觉。部分人物形象、行为动机上略显单薄，让人产生割裂的观感，难以信服。

近期的爆款商业片都重视“情绪营销”，当“猎奇+话题”的组合拳“推向”短视频平台，更易击中网友的情绪爆点。一年前，《消失的她》以大尺度视觉奇观叠加争议性社会话题的方式，满足了观众视听需求和情绪诉求。如今，《默杀》再次证明了这种模式的行之有效。值得关注的是，在大银幕上的暴力美学固然会带给观众巨大的视觉冲击，但有专家认为，展现霸凌虐待的细节场景过多过长，以及黑暗、压抑和暴力的风格难以让人共情。

她，如一道“白月光”照进黑压压的周公馆

——与《雷雨》鲁侍萍扮演者、著名舞蹈家山翀聊创作

■本报记者 宣晶

一座公馆，两个家庭，八个人物，三十年恩怨……《雷雨》是中国人家喻户晓的文学经典。今年恰逢《雷雨》剧本发表90周年，上海东方艺术中心打造同名舞剧，用肢体语言展现人性与悲剧美学，带领观众拨开雨夜迷雾。目前，该剧正在进行最后的打磨和冲刺，将于7月25日揭开面纱，连演5场。

舞剧如何以现代人的美学视角去重新经典？在以往的戏剧或影视剧中，繁漪都是焦点核心。这一次，舞剧导演选择放大鲁侍萍这个角色，以她的视角去展开叙事，不会像往常一样走入“死循环”。中国舞蹈家协会副主席、著名舞蹈家山翀认为，改编经典要与时俱进，激发年轻观众的共鸣。“在我看来，鲁侍萍有着复杂的情感和坚韧的内心，她如一道白月光，照进黑压压的周公馆。”

经典融入当下，角色随着时代去转化

《雷雨》八人同台，线索繁杂，矛盾重重。舞剧改编从何处破题？导演赵小刚将聚光灯指向了鲁侍萍。一段“巨影”舞蹈便是她的内心独白，巧妙揭示鲁侍萍与其余七人的命运纠缠——他们如同黑影，重重压在她的心上。因此，鲁侍萍的演绎不仅需要高超技巧，更要有丰沃的人生历练，用内敛的肢体表演打开幽微复杂的内心世界。这个角色由山翀挑起重担。

被誉为“中国舞剧皇后”的山翀，是“梅花奖”“文华奖”得主，几乎斩获了中国舞蹈界所有的最高奖项。她曾主演《英雄儿女》

《铁道游击队》《红楼梦》《原野》等30余部大型舞剧，塑造角色之丰富、主演剧目之全，鲜少有人能够企及。“每一部新戏都如履薄冰，每一个角色都倾尽全力。”身在艺术高峰，山翀毫不松懈，她仍活跃在舞台，迎接一个个新挑战。“收到赵小刚导演《雷雨》发来的邀约，我既忐忑又兴奋，重释经典是一次冒险旅程，但也很过瘾。”

月白长裙、靛蓝头巾，山翀扮演的鲁侍萍让人眼前一亮。角色造型不再用灰扑扑的佣人服饰，而是进行了时尚化设计。“鲁侍萍不是‘鲁妈’！这个角色应该随着时代去转化，融入当下。”山翀表示，“如果单纯追求‘原汁原味’，我反而觉得没有意义了，不做也罢。”舞剧改编要跳出窠臼，但不能脱离“根脉”，原著中的人物关系、情感纠葛不能变。“我反复观看《雷雨》的电影、话剧。看别人演，反观自己在创作角色时采用哪一种方式。过去，鲁侍萍并不是一个被浓墨重彩去渲染的角色，而我恰恰认为，她具有可贵的、内在的反抗力量。”在山翀的眼中，鲁侍萍看似柔弱，实则坚韧有力。“她被撕裂过很多次，但永远是忍耐的，负重前行。”

“一个有爱有恨有不甘心的女子，隐藏着各种复杂情感。”山翀透露，舞剧尾声，当鲁侍萍独自走向舞台后方时，有一个回望的动作。“那一瞬间，她的眼眸中有什么？脑海里想什么？这是一处饱含深意的留白，需要观众自己去想象。”

“翀”寓意一飞冲天，仿佛有着舞蹈动感

“我的名字比较硬，像男孩名。”山翀说，自己的名字是父亲翻新新华字典取的，“寓意一飞冲天，也有人说，这个字仿佛在跳舞，有一种动感。”山翀出生在医生家庭，舞蹈“启蒙”并不算早，11岁时因一段广播体操《小星星》被艺术学校的老师选中。顶尖舞者之路荆棘丛生，挫折总是难免的。从北京舞蹈学院毕业后，山翀进入中国歌剧舞剧院，刚入职就排演了人生第一部舞剧《徐福》。“当时，我不是A组，而是C组。”尽管是第三组演员，但山翀依旧全身心投入排练，最后剧目审查时被定到了A组。“天分占百分之十，必须加上努力，才有可能捅破那层窗户纸，看到光亮。”她说。

记者问山翀：“哪个角色在你心里扎了根？”她答：林黛玉。《红楼梦》在文学史上的地位毋庸置疑，它仿佛是一部永生的作品，感染影响着一切与它有关的再创作。“我喜欢林黛玉，因为她的多愁善感之中，有着一种叛逆又很孤傲的性格。”在舞剧《红楼梦》里，山翀从诗意、诗性和诗魂入手，锻造出至情至性的“林妹妹”。

光鲜舞台的背后，是与伤病的“殊死斗争”。“别看我外表柔，其实内心倔得很！”山翀说。医生曾建议她切除损伤的半月板，但术后能完成全蹲动作的概率只有一半，这意味着她有可能被迫离开心爱的舞台。犹豫再三，她决定采取保守治疗。

而今，山翀依旧活跃在舞台上，而且体重常年保持在46公斤以下。这种“凡尔赛”的背后，是她高度的“自律”和对舞蹈的执着。“舞台上掺不得一点假，不能去哄骗观众，也不能去投机取巧。尤其是舞者必须‘真刀真枪’，能力到什么程度，上台一眼就能看出来。所以，没有捷径，唯有苦功。”山翀坦陈，随着年龄和阅历的增长，自己对人物塑造的感受越来越深。“生活给予的丰厚积淀，都有利于塑造角色。”

上海东方艺术中心打造舞剧《雷雨》，将聚光灯指向了鲁侍萍，用肢体语言展现人性与悲剧美学。图为鲁侍萍和周朴园。（上海东方艺术中心供图）